

La mujer y lo sagrado. Visiones del Neo-Simbolismo en la cultura visual gótica

Pedro Ortega Ventureira

T.E.A. en Historia del Arte

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

El análisis en profundidad de los elementos iconográficos presentes en la cultura visual gótica, esto es, en toda la imaginería de los discos de música gótica así como la producción gráfica de artistas relacionados con el movimiento, nos revelan vínculos directos con la imaginería decimonónica, así como también sucede con las referencias literarias.

En este artículo nos centramos en los elementos que toma la cultura gótica del Simbolismo finisecular, lo cual da lugar a una expresión artística a la que vamos a denominar Neo-Simbolismo. En concreto nos centramos en la vinculación de lo femenino y lo sagrado y vemos como el concepto decimonónico de mujer fatal se invierte y, dentro de un sentimiento espiritual pagano, lo sagrado femenino pasa a ocupar el lugar principal.

Preámbulo

El Simbolismo fue una corriente artística de finales del siglo XIX. Su seña de identidad era el ideal, plasmado siempre a través de elementos figurativos. Fue llamado Simbolismo puesto que todas las obras artísticas tenían un referente simbólico que las vinculaba directamente con un sentimiento, un concepto o una idea. Si bien se genera en Francia con ilustres representantes como Gustave Moreau –considerado padre del movimiento– y Odilon Redon, se extenderá a todo el continente: Fernand Khnopff y Félicien Rops en Bélgica, Arnold Böcklin y Franz von Stuck en Alemania, Alfred

Kubin en Bohemia y, por citar a dos de nuestros compatriotas, señalaremos a Julio Romero de Torres y a Néstor.

Pues bien, esta interesantísima corriente se verá eclipsada por la llegada de las Vanguardias. El camino hacia la abstracción y la simplificación de formas harán que se vean como caducas las artes figurativas. Aunque recuperado de cierta forma por el Surrealismo, no será hasta finales del siglo XX cuando sea puesto de nuevo en valor el Simbolismo y se multipliquen sus estudios.

Si bien no podemos hablar propiamente de la supervivencia del Simbolismo a lo largo del siglo XX –ejemplos tardíos a primeros del XX serían Gustav Adolf Mossa y Edgar Maxence– sí que podemos hablar de artistas de marcado carácter simbolista a partir de la segunda mitad del siglo XX, entre los que hay que destacar sin duda alguna a Jeff Jones. A partir de ahí dos figuras son también reseñables: Zdzislaw Beksinski y H.R. Giger, en los que predomina una estética de lo siniestro, que si bien siempre estuvo presente en el Simbolismo finisecular, adquiere ahora en el XX un protagonismo absoluto.

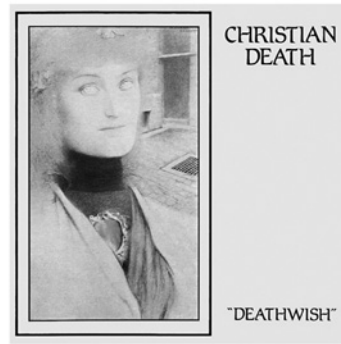
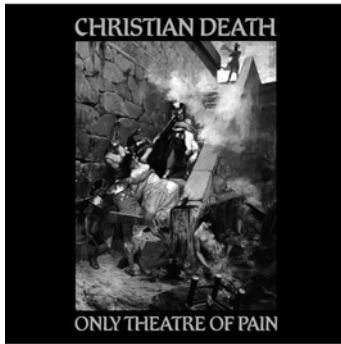
En el contexto del final del siglo XX y comienzos del XXI vamos a ver cómo alrededor de la cultura gótica va a surgir un interés por el Simbolismo. Por una parte, a través de la utilización de las imágenes simbolistas en las portadas de los discos, y por otra de la creación de nuevas imágenes que evocan de alguna manera la iconografía simbolista que admiran.

Estas representaciones dentro de la cultura gótica y sus alrededores es a lo que me atrevo a dar el nombre de Neo-Simbolismo. Si bien todo el espectro de significados simbolistas que aparecen en lo que podríamos llamar cultura visual gótica es tremendamente amplio, en este artículo nos vamos a fijar particularmente en la vinculación de la mujer y lo sagrado. En este caso notaremos cómo los conceptos que se atribuían a la mujer en el fin de siglo frecuentemente estaban asociados a la mujer fatal, el Neo-Simbolismo los va a transgredir y va a colocar a la mujer en lo alto del altar: la mujer como representante directa de lo sagrado.

El hallazgo del Simbolismo en la música Gótica:

Christian Death

En este punto quiero señalar que mi acceso al conocimiento del Simbolismo vino a través de las portadas y libretos de algunos álbumes de música gótica. En concreto voy a mencionar el caso de Christian Death como grupo que utiliza imágenes simbolistas, primero, y como las reinterpreta –neo-simbolistas– después.

Portadas de los álbumes
Only Theatre of Pain (1982)
Deathwish (1984)

Para ello tenemos que hablar de una figura primordial dentro de la música gótica americana: Rozz Williams (1963-1998). Williams era conoedor del arte europeo y siente una especial fascinación por la estética de lo siniestro. Los dos primeros álbumes de su grupo Christian Death van a reflejar su obsesión por el dolor y la muerte con dos cuadros simbolistas. El primero de los álbumes con Christian Death es *Only Theatre of Pain* (Sólo el teatro del dolor), de 1982. En una de las versiones de la portada va a utilizar un lienzo estremecedor: *Andrómaca* (1882) de Georges Antoine Rochegrosse. Si nos damos cuenta el cuadro está elegido cuidadosamente: Andrómaca es la esposa de Héctor, el héroe troyano. La escena representada es tremendamente trágica, la muerte de su hijo Astianacte, al que pierde en la feroz batalla, además de a su marido. La escena es muy cruel, con mujeres y niños muertos y desangrados por los griegos.

El siguiente álbum de Christian Death se titula *Deathwish* (deseo de muerte) y se edita en 1984. Para esta ocasión Williams selecciona otra inquietante estampa simbolista de Fernand Khnopff: *¿Quién me liberará?* de 1891, un retrato de la poetisa Christina Georgina Rossetti –hermana del prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti-. El retrato refleja unos ojos en blanco que dan un carácter de muerte al rostro femenino.

De alguna manera en este lienzo Williams ve ese deseo de muerte que quiere transmitir en su álbum.

Los avatares de la formación llevan a incluir en la misma a otro personaje muy interesante y culto, Valor Kand, quien, tras la salida del grupo de Rozz Williams, capitaneará la banda en adelante. Valor es también un seguidor del Simbolismo y colocará toda una retrospectiva simbolista en el álbum *Insanus, Ultio, Proditio, Misericordiaque* de 1990. Pero este disco tiene un elemento nuevo, una de las primeras reinterpretaciones de una imagen simbolista dentro del contexto gótico. En la portada del disco aparece una revisión de *El ídolo de la Perversidad* del simbolista belga Jean Delville. Si bien Williams era más existencialista, Valor es más esotérico –el título de este disco, por ejemplo, proviene del Latín alquímico– y augura en sus trabajos todo tipo de profecías del fin del mundo. Coloca a este ídolo femenino de la perversidad como si fuese una suerte de Babilonia, la gran ciudad ramera que vendrá en el Apocalipsis. Este es el primer ejemplo de Neo-Simbolismo que he hallado dentro de la cultura visual gótica.

El hilo conductor: Sorrows of Sophia de Elijah's Mantle

Lo femenino sagrado está muy presente dentro de la cultura gótica, pero sobre todo en algunos de sus géneros como puede ser la música etérea. Como ya consideré esta cuestión en mi estudio sobre el Prerrafaelismo y la música gótica en 2011, existe toda una corriente musical denominada *Heavenly Voices* en la que el protagonismo absoluto es de la mujer: ella es la cantante y la letrista y su música es envolvente y escapista, nos traslada a mundos de ensueño, fantásticos, oníricos y también sagrados.

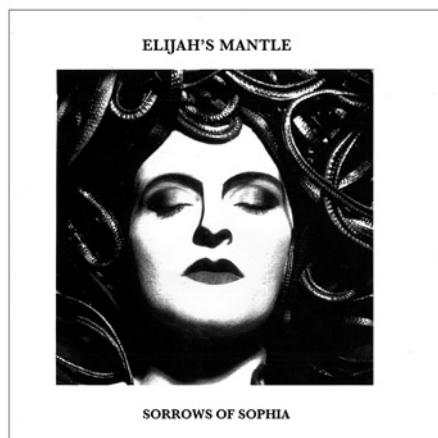
Este *Heavenly Voices* es también uno de los espejos que reflejan todo el imaginario finisecular en la cultura gótica, de toda la línea que se traza desde el Romanticismo, continúa en el Prerrafaelismo y concluye en la decadencia simbolista.

En el repertorio del *Heavenly Voices* se hace continua referencia a mundos de ensueño y se evoca a entidades divinas y sagradas: ninfas, musas, diosas. Ataraxia, Ordo Equitum Solis, Arcana, Gothica, Orchis, son sólo algunos de estos ejemplos¹.

Pero en este estudio me voy a referir como eje fundamental a un álbum con protagonista masculino pero que evoca y eleva a lo

---

1. Para un estudio completo de la relación del arte del siglo XIX con la cultura gótica véase Ortega, Pedro. *Ensueño Prerrafaelita. Una mirada gótica a la belleza decimonónica*, Mentenebre, 2011. <http://www.mentenebre.com/imagenes/spanish/catalogos/ensueno-prerrafaelita.pdf>.

Portada del álbum
Sorrow's of Sophia (1995)
 de Elijah's Mantle

más alto a la mujer. Es además un álbum clave en la reivindicación y revisión del Simbolismo centrado en la relación de la mujer y lo divino. Se trata de *Sorrow's of Sophia* (1995) de Elijah's Mantle.

Cabe señalar que si bien Mark Ellis –la persona que está detrás de Elijah's Mantle- no se identifica a sí mismo con la escena gótica, bien es cierto que sus principales seguidores pertenecen a este movimiento. Y este es el criterio que sigo en mis trabajos para englobar dentro de la música gótica a trabajos de unos u otros estilos. Pues bien, *Sorrow's of Sophia* es un álbum dedicado a la elevación de la mujer a la categoría más alta de lo sagrado. Sofía –o sabiduría- es la deidad femenina suprema para los gnósticos. En ella nos detenemos.

Sofía es la Gran Madre en la fe gnóstica, una de las ramas del Cristianismo de los orígenes, que será desterrada cuando se establezca el Cristianismo canónico. Es el símbolo de la sabiduría femenina y se la representa como una paloma. De este modo el elemento femenino estará presente en la que se consagrará como imagen definitiva de la Santísima Trinidad. Su ascendente es la diosa Isis-Hator de Egipto, que como sabemos es también una

prefiguración de la Virgen María cuando se la representa con su hijo Horus en brazos².

De esta manera, Elijah's Mantle coloca como elemento sustantivo de su álbum a Sofía, que va a ser la encarnación de diversas mujeres relacionadas con lo sagrado y que están muy presentes en el Simbolismo: Salomé, la Medusa, la Madre Tierra o, la segunda derivada de lo femenino, el hermafrodita. Utilizamos los puntos tratados en este riquísimo trabajo musical como una guía a través de la cual vamos a revisar otras obras relacionadas visualmente con éstas dentro de esta cultura visual gótica.

Nos detenemos por un momento en las apariciones de Sophia en la música gótica. El más claro ejemplo y antecedente directo de Elijah's Mantle es la canción de Dead Can Dance *Song of Sophia* del álbum *The Serpents Egg* (1988). Digo que es antecedente directo pues tanto Brendan Perry como Lisa Gerrard son colaboradores en diversos trabajos de Elijah's Mantle. Y es que Dead Can Dance son los pioneros del mencionado *Heavenly Voices* y sus canciones están llenas de referentes de las distintas culturas antiguas. Podemos ahondar más en esta cuestión en el artículo "Referentes de la mitología clásica en la obra de Dead Can Dance" publicado en esta revista.

Otro ejemplo es el proyecto del sueco Peter Bjärgö que lleva por nombre Sophia. Aparte de la elección de este nombre para su proyecto, la fascinación de Bjärgö por el Simbolismo trasciende también a su otro proyecto musical, de carácter neoclásico, Arcana, para cuyo álbum de debut elegirá el cuadro de Arnold Böcklin *La isla de los muertos* (1880), quizá el cuadro más emblemático del Simbolismo.

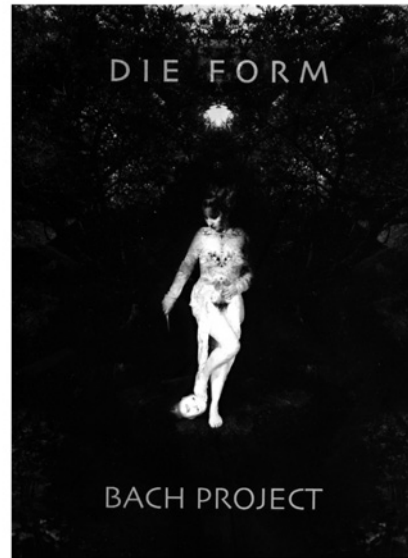
Otra figura femenina que podemos emparentar con Sophia es la que aparece uno de los lienzos de Saturno Buttó para el próximo álbum del grupo *Neofolk* italiano Camerata Mediolanense. Buttó presenta una figura femenina, coronada, sacra, que reúne todas las características de Sofía.

Salomé

Salomé es quizá la más fiel representante de la *femme fatal* simbolista. Es la degolladora del Bautista. Ante el rechazo de su seducción, Salomé bailará la danza de los siete velos para su padre Herodes y le pedirá que le ofrezca la cabeza de san Juan en una bandeja de plata. El drama es popularizado en el fin de siglo por Oscar Wilde y será todo un icono para los pintores simbolistas: Gustave Moreau, Aubrey Beardsley, Lu-

---

2. Walker, Barbara G. *The woman's encyclopedia of myths and secrets*. Harper One, Nueva York, 1983, p. 951.

Portada del álbum
Bach Project (2008)
de Die Form

cien Levy-Dhurmer, Gustav Adolf Mossa y muchos otros la representarán.

Elijah's Mantle retoma unas frases del texto de Wilde como estribillo de su "Salome":

*"I have kissed thy mouth, Jokanaan,
there was a bitter taste of blood.
I have kissed thy lips, Jokanaan,
There was a gorgeous taste of love"*³.

Pero Mark Ellis, en la misma canción, compara a Salomé con todas las personalidades de la mujer: kore (doncella), nymphe (novia), meter (madre) y maia (abuela), y además la pone en relación con diosas de distintas culturas como Tanit, Astarte, Rabetna o Athara. De esta manera Ellis despoja de malditismo a esta figura femenina para si-

3. Elijah's Mantle. *Sorrows of Sophia* (1995) De Nova Da Capo. Citado en "Salome": "He besado tu boca, Juan / y había un amargo sabor a sangre / He besado tu boca, Juan / y había un divino sabor de amor".

tuarla en los distintos estadios de la vida de una mujer y recuerda que también puede ser una diosa, pues las diosas son capaces tanto de lo bueno como de lo malo en las distintas religiones. Es magistral la ilustración de Salomé, obra del fotógrafo británico Daniel Faoro, artífice de todas las imágenes del libreto, todas ellas de carácter neo-simbolista.

Esta Salomé humana y divina, desposeída de malditismo la encontramos en dos series fotográficas de Pauline Darley para el blog francés Pagan Poetry. Si bien la primera es una mujer seductora, conocedora de su belleza y de su poder sexual, la segunda es más bien una reina, con corona y plumas de pavo real que, si bien remiten al fin de siglo, nos revelan una imagen bien distinta de la mujer: la soberana. Ambas son ejemplos de esa puesta en valor de lo femenino que encajan dentro de los nuevos postulados que se aprecian en la visión neo-simbolista de Salomé.

Volvemos a otro proyecto musical, esta vez dentro del género *Electro-dark*. Es uno de mis artistas favoritos dentro de la escena: Die Form, liderado por Philippe Fichot, quien compone la música y realiza todas las fotografías de sus álbumes. En toda la obra de Fichot la protagonista es siempre la mujer. Aunque en numerosas ocasiones se la caracteriza como la gran sufriente y torturada de la historia, en el trabajo titulado *Bach Project* (2008) Fichot la coloca como Salomé. Ella empuña un cuchillo y bajo su pie se encuentra extática una cabeza masculina decapitada. Ahora bien, ¿es esta Salomé la decapitadora del Bautista? A mi juicio no. Como siempre en su obra Fichot presenta ambigüedades. Y es que esta imagen es la transformación del mito de David y Goliath, el débil que vence al fuerte, esto es, la mujer, hasta entonces sometida, que vence al hombre.

Medusa. La mujer y la serpiente

Medusa es de nuevo rescatada de su carácter maléfico por Elijah's Mantle: "*Medusa, la bella, la maledetta, l'amata, la spaventata, l'amara, la sfortunata, la solitaria, la vittima*"⁴.

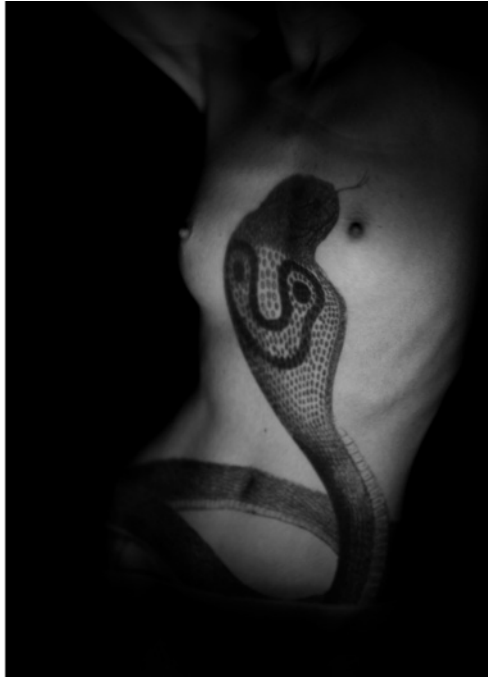
Así aparece en diversas imágenes del libreto, una hermosísima pero triste Medusa, víctima de su maldición. Los versos de Ellis tienen que ver de alguna manera con su inspiración, Charles Baudelaire, en su poema "La serpiente que danza", del que cito algunos versos:

*"Tus ojos, donde nada se revela
Ni suave ni amargo,*

---

4. Elijah's Mantle. *Sorrows of Sophia* (1995) De Nova Da Capo. Citado en "Medusa": "*Medusa, la bella, la maldita, la amada, la espantada, la amarga, la desafortunada, la solitaria, la víctima*".

Visioluxus
Cobra
(2012)

*Son dos frías joyas donde se mezcla
El oro con el hierro.*

*Al verte caminar con cadencia,
Hermosa en tu abandono,
Diríase una serpiente que baila
En la punta de una vara”⁵.*

Otro ejemplo de la revisión contemporánea de la Medusa la tenemos en *Histoires* de Philippe Fichot, seductora y moderna, para cuyo comentario me remito de nuevo al catálogo *Ensueño Prerrafaelita* de 2011, disponible en la red⁶.

El vínculo de la mujer y la serpiente está asociado al mal en la cultura judeocristiana. Eva fue tentada por el Demonio en forma de serpiente.

5. Baudelaire, Charles. *Las flores del mal*. Nórdica Libros, Madrid, 2007, p. 48.

6. Ortega, Pedro. *Ensueño Prerrafaelita. Una mirada gótica a la belleza decimonónica*, Mentenebre, 2011.

<http://www.mentenebre.com/imagenes/spanish/catalogos/ensuenoprerrafaelita.pdf>

Pero ni mucho menos esto es así en las diferentes culturas de la Antigüedad. Citemos a modo de ejemplo el caso de la diosa cretense, símbolo de la fertilidad, que porta en sus manos dos serpientes.

La iconografía del Simbolismo retoma a numerosas mujeres, humanas o diosas, relacionadas con la serpiente: Lilith, Lamia, Harmonia, Cleopatra. Así sucede también en su reinterpretación contemporánea, como es el caso de la *Cobra* (2012) que se dibuja como una sombra en el cuerpo femenino. En este caso me remito a una excelente fotografía norteamericana, Visioluxus, cuyo objeto fotográfico principal es la mujer sensual llevada a primer término. Su fotografía es una exaltación de lo femenino, pero sin rostro, sus modelos son la Mujer, no una mujer en concreto, sino el eterno femenino:

“Una de las razones por las que fotografío a mujeres con el rostro tapado es para representar la esencia de lo femenino, y parte también porque todas las mujeres representan mis ideas y en ese sentido me representan a mí. Son autorretratos canalizados a través del cuerpo de otra persona, y eliminar su rostro hace que sea cualquier cara, o mi cara. La mayoría de mi trabajo explora el mito de la diosa, lo mágico de la energía femenina, y el contraste de la belleza con lo grotesco, como sucede en Ménade. Otra razón por la que oculto o reemplazo el rostro es por que asusta o conmueve, y lo que reemplaza sus rostros simboliza otras cosas. Cobra forma parte de una serie de animales sobre un desnudo, el espíritu animal y el espíritu femenino y como ella puede domesticar las energías primarias”⁷.

También de Visioluxus, quiero resaltar a otra figura mitológica asociada a lo divino, la *Ménade*, poseída ante la llegada de Dionisos, uno de los primeros arquetipos de mujer con atributos masculinos, como la fiereza, pero imbuidos en un seductor cuerpo femenino – véase la fotografía de portada de esta revista-.

Otra figura neo-simbolista en la que se relacionan la mujer y la serpiente corre a cargo del ya citado Saturno Buttó. Esta vez es una mujer astada cuyo cuerpo está rodeado de serpientes. Quizá sea el signo de Tauro metamorfoseado con la hidra o la medusa, es una reinterpretación libre de distintos temas iconográficos que hacen referencia al paganismo. En la iconografía de Buttó, que está directamente influenciada por las imágenes religiosas barrocas –entre sus obras se encuentra una revisión posmoderna de la *Santa Teresa* de Bernini- observamos como se siempre le gusta pervertir la imagen católica con elementos paganos y continuamente mantiene la presencia de lo femenino asociado a lo poderoso y a lo divino.

---

7. Conversación con Visioluxus (25 de septiembre de 2012).

Andrea Haugen

Magas

La serpiente nos sirve de vínculo con otro de los temas relativos a lo espiritual: la magia. Los álbumes *Pagan Dance* y *Serpent Dance* de Sixth Comm/Mother Destruction son un primer ejemplo de presencia de la magia en la corriente *Ritual/Folk*. Aquí, Amodali (Mother Destruction) invoca a la serpiente en rituales mágicos en los que una música hipnótica y mántrica nos traslada a estados alterados de conciencia. Sobre la vinculación de la música y de la magia dice Amodali:

“El elemento mágico está presente en las raíces de la música – de ahí proviene. Soy una practicante, una maga pagana, trabajo con las runas, pero me decanto más por los Vanes que por los Ases. Estoy convencida de que las mujeres están comenzando a reinvindicar los misterios femeninos en la corriente rúnica, y es de ahí de donde yo parto”⁸.

8. Esoterra magazine, 1996. <http://www.uncarved.org/music/md.html> (Consultado el 15/10/2012).

Andreia Moutinho
Foto de Las Danses de la Terre
de Rosa Crux (2011)

Pero la maga rúnica más veterana, y también colaboradora en Sixth Comm, es Freya Aswynn, sin lugar a dudas una de las referencias de la magia rúnica contemporánea. Prueba de ello son sus textos de gran reconocimiento: *Leaves of Yggdrasil: Runes, Gods, Magic, Feminine Mysteries, and Folklore* (1990) y *Northern Mysteries and Magick: Runes & Feminine Powers* (2002).

También debemos citar a otra autora y cantante: Andrea Haugen, quien tanto en sus proyectos musicales (Aghast Manor, Hagalaz Runedance, Nebelhexe) como en sus numerosos textos (entre los que destaca *Horde Of Hagalaz*, booklet, part one + two 1994/96) explora y difunde la magia vinculada a lo femenino. Comenta:

“Para mí, el arte y la magia/espiritualidad están conectados. Intento despertar emociones profundas y visiones que espero conmuevan alguna parte del individuo. Lo que más me gustaría despertar en la gente es que ellos piensen por si mismos y evalúen su libertad individual. Mi arte suele estar también inspirado por imágenes oscuras de decadentismo surreal”.

El tema de la maga ha sido también retomado por algunos artistas en la periferia del movimiento gótico. En primer lugar quiero señalar la excelente serie del fotógrafo Erik Keller a la modelo Lizzie Saint-Septembre, en blanco y negro, con ella desnuda, alada y portando una daga sacrificial. En segundo, dentro de nuestras fronteras, Nekro, quien desliza la idea de una maga futurista en la protagonista de su libro *13 Inches* (2009).

La Madre Tierra

La siguiente invocación de Elijah's Mantle es a la Tellus Mater (Madre Tierra), el gran icono de las creencias primitivas: diosa de la fertilidad vinculada con la Tierra, esa imagen que en seguida nos lleva a evocar a la *Venus de Willendorf*. El texto de la canción es una sucesión de nombres de diosas de todas las culturas que representan, de un u otro modo, a la Madre Tierra: Maat, Themis, Hecate, Astarte, Demeter, Tiamat..., en una suerte de invocación mántrica a la divinidad femenina.

La vinculación de la mujer con la Tierra, su fusión, la tenemos muy presente en la *performance* que el grupo francés Rosa Crux ofrece en todas sus actuaciones. Son las denominadas *Danses de la Terre*. En ellas, dos mujeres desnudas, arrodilladas, con una suerte de cuerdas asidas por la boca, restriegan su cuerpo con barro mientras se agitan al ritmo de la música. Es la manera de representar la unión simbólica entre las entidades singulares humanas con el planeta como ser divino femenino.

Hecate, la diosa triple

Hemos mencionado la vinculación de Sofía con la Santísima Trinidad en forma de Paloma. Pero hubo otra forma de representar la terna cristiana hasta el Concilio de Trento. Me estoy refiriendo a la Trinidad trifacial. Curiosamente yo descubrí esta iconografía a través de otra portada de Christian Death, la del álbum *Sex and Drugs and Jesus Christ* (1988). La traigo a colación porque esta figura trifacial tuvo su origen en tradiciones paganas, probablemente celtas o eslavas. No obstante hay también una diosa trifacial en la mitología griega: Hecate, de la que probablemente bebieron estas culturas. Los tres rostros bien pueden representar las tres edades o bien el pasado, el presente o el futuro.

La diosa Hecate ha sido rescatada varias veces dentro de la música gótica. La primera fue el título de uno de los álbumes de Ordo Equitum Solis. Otras dos son los nombres de dos bandas; la alemana de corte *Neofolk* y la norteamericana vinculada con la electrónica.

Ramón Sanmiquel
Viatorum
 (2005)

En lo que a imagen visual respecta voy a señalar dos ejemplos. El primero es la portada del álbum *Infra-Warrior* (2006) de Monica Richards, militante también en Faith and the Muse –grupo con referentes celtas dentro del *Rock Gótico* norteamericano-, cantante, poetisa y artista, quien se representa a si misma en esta portada a través de un montaje fotográfico como la diosa triple.

Esta Hecate es también rescatada por un artista cuya producción relaciona constantemente lo divino con lo femenino. Se trata del pintor español Ramón Sanmiquel. Aunque no vinculado con el movimiento gótico, las premisas de su producción artística tienen mucho que ver con la cuestión que estamos tratando: la crítica al Cristianismo y la reivindicación de la espiritualidad pagana. Una de sus series personifica a jóvenes santas, mártires y religiosas a las que desprende de sus vestidos y las trae al mundo cotidiano, apelando a una santidad que si bien verdadera, se vierte de forma irreverente a los ojos cristianos más ortodoxos. Sanmiquel en su lienzo *Viatorum* (2005), relaciona de nuevo conceptos cristianos y paganos. Combina el Latín adherido al Cristianismo con ese guiño a la Trifacialidad pre-tridentina, al colocar en lugar de la Trinidad masculina tres rostros femeninos.

Daniel Faoro
Hermaphroditus
 imagen del álbum *Sorrows of Sophia* (1995)

El andrógino

A colación de la *Hecate* de Sanmiquel viajamos hacia un triple andrógino de la artista gráfica lituana Natalie Chau. La artista ha ilustrado diversos álbumes de grupos relacionados con la escena gótica. En este caso quiero hacer referencia al arte para el disco de Sopor Aeternus & the Ensemble of Shadows titulado *Have You Seen This Ghost?* (2011). Anna-Varney Cantodea, el personaje intrigante que da vida a este proyecto tan gótico, es un ser andrógino y fantasmagórico, totalmente rapado y con unas largas uñas negras, a la manera del *Nosferatu* de Murnau. Es a mi juicio el máximo representante de la estética de lo siniestro plasmada en la pose artística dentro del gótico. Tal y como señalaba, en este disco Anna-Varney aparece representado como un tronco del que emergen los tres torsos de este personaje tan tétrico. De alguna manera está evocando la asociación de lo divino con lo andrógino, un tema muy presente en simbolistas como Fernand Khnopff y que tiene también mucho que ver con la tradición alquímica.

Otra vista al andrógino en la música gótica es la interpretación del tema de la novela *Orlando* de Virginia Woolf que hace Ataraxia en su mini

álbum del mismo título. En él, la cantante Francesca Nicoli interpreta dos canciones (*Orlando, a male* y *Orlando, a female*) poniéndose en los dos polos de este ser en el que cohabitan los dos sexos.

Un andrógino divinizado lo tenemos en el grabado *Absenta* de Raúl Moreira, para cuyo análisis me remito al artículo “La absenta y la cultura gótica”, que aparece publicado en este número de la revista. Este andrógino de Moreira trae a colación el cambio de roles sexuales presente dentro del movimiento gótico. En este sentido, cabe destacar como dentro del movimiento gótico es usual la androginia y la libertad en lo que a prácticas sexuales se refiere. No hay tabús sexuales, ni en la estética ni en las conductas de los góticos.

Cerramos esta revisión del Neo-Simbolismo con el álbum que nos ha guiado, *Sorrows of Sophia*. Aquí aparece el tema del hermafrodita, que tiene mucho que ver con el cambio de roles sexuales en las distintas culturas y en los diferentes periodos históricos. Ellis canta al hermafrodita como símbolo de unión entre los contrarios: el hombre y la mujer, el odio y el amor, la muerte y la vida, lo bello y lo grotesco, lo fallido y lo correcto, la oscuridad y la luz. Mark Ellis cierra el círculo de manera perfecta, del andrógino vuelve de nuevo a Sofía, con la siguiente cita:

“The Son of Man agreed with Sophia, his consort, and revealed himself in a great as bisexual. His male nature is called ‘the Saviour’, the begetter of all things, but his female, Sophia, Mother of All”⁹.

Conclusiones

Como hemos visto, todos los conceptos relacionados con lo femenino en el álbum *Sorrows of Sophia*, así como en los demás ejemplos mencionados, están directamente relacionado con la iconografía del Simbolismo. Sin embargo, el rol de la mujer fatal decimonónico se invierte en el Neo-Simbolismo: la mujer pasa a ocupar un lugar protagonista y es observada desde un enfoque totalmente opuesto a la fatalidad. Es una visión moderna de la mujer.

Esto es consecuencia de la fascinación del movimiento gótico por el XIX. Si bien es patente en la literatura, de la que toma nombre, también lo es de las artes. Como hemos visto, las imágenes del Simbolismo son retomadas en la cultura visual gótica, pero reinvertiendo los valores morales asociados a ellas.

---

9. Elijah's Mantle. *Sorrows of Sophia* (1995) De Nova Da Capo. Citado en el libreto: “El Hijo del Hombre está directamente vinculado con Sofía, su consorte, y se reveló a si mismo como bisexual. A su naturaleza masculina se la llama ‘el Salvador’, el generador de todas las cosas, a la femenina, Sofía, Madre de Todo”.

Por último, cabe señalar que en esta imaginería existe una vinculación con el paganismo y su concepto de lo sagrado muy diferente del mono-teísmo judeocristiano. Se puede decir que gran parte de los músicos y de los artistas dentro del movimiento gótico reivindican de una manera u otra, más directamente o de forma implícita, ese paganismo, esa otra espiritualidad. Hay una reacción ante el Cristianismo imperante en la sociedad occidental de la que proceden. Es una postura tanto moral como estética. Es una manera de rechazar unas creencias y de posicionarse a la búsqueda de una nueva espiritualidad. La expresión artística de esa nueva concepción espiritual es a lo que he querido llamar Neo-Simbolismo.

